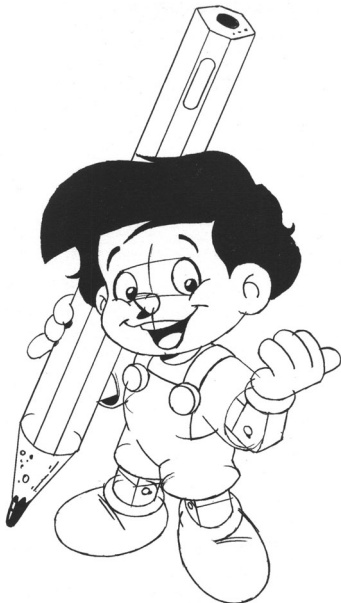
como desenhar
ILUSTRAÇÕES INFANTIS
PROPORÇÃO - ESBOÇO - CONSTRUÇÃO
Curso Básico de Desenho
09
ANO 1 - Nº 09 - R$ 3,90
Canaã
Arthur Garcia
Salvatore!
9 771516 714002 09

Curso Básico de Desenho nº 09
é uma publicação da **Editora Canaã**
Canaã
uma marca registrada de
Heavy Metal
Editora, Importadora e Exportadora LTDA.
Rua Iapó, 342 - Casa Verde
São Paulo - SP
CEP: 02512-020
Tel:(0**11) 857-4602
e-mail: canaa@node1.com.br
Inscrita no CGC Nº 01.006.681/0001-68
Impressão: ***C. L. Artes Gráficas***
tel. (0**11) 7896.6544

Distribuição para todo o Brasil:
Di Press

Rua Américo Vespúcio, nº 800
Osasco - SP

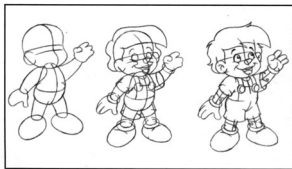
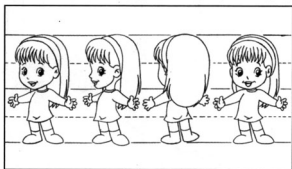
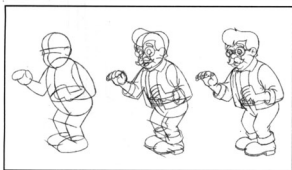
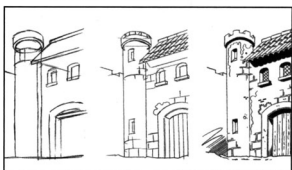
Projeto e Realização

4 X 4 CORES

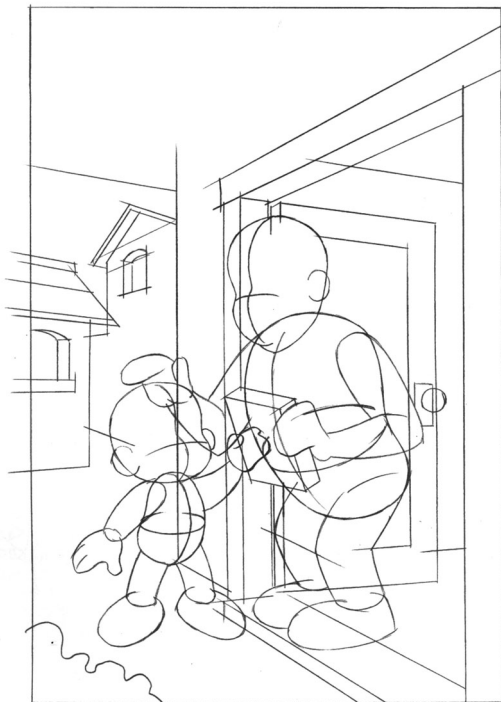
Estúdio 4 x 4 Cores
Diretor: **Rick Mann**
Texto e desenhos: **Arthur Garcia**
Cores da capa: **Salvatore Aiala**
Chefe de Redação: **Ed Martins**
Assistente de Redação: **Arby Rosanzik**
Direção de Arte: **Marcos Freitas**
Equipe de Redação: **Raul Ornelas, Tereso Boldoni**

Assinaturas
Nenhuma empresa do grupo Escala de Publicações ***(Editora Escala, Editora Canaã e Editora Heavy Metal)*** *trabalha com assinaturas. Portanto, quem quer que se apresente com tal finalidade não é pessoa autorizada pela empresa. Qualquer dúvida ou ocorrência nesse sentido, favor ligar para (0**11) 266.3166 para que possamos tomar as providências cabíveis.*

EDITORIAL

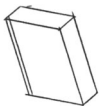
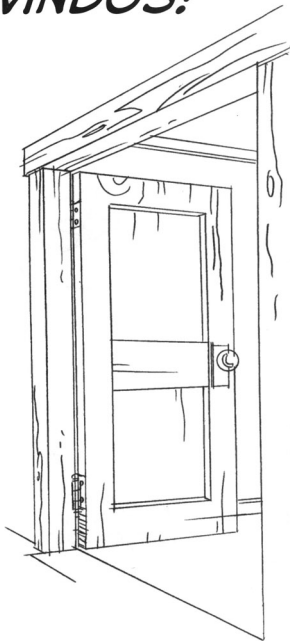
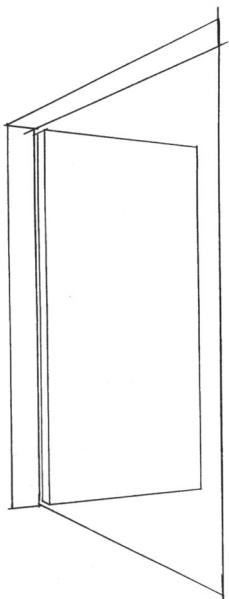
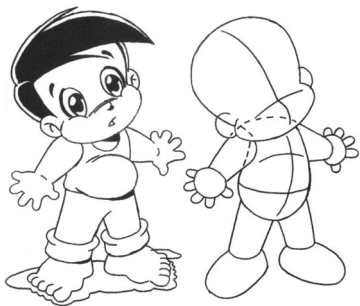
NOSSA COLEÇÃO **CURSO BÁSICO DE DESENHO** VEM RECEBENDO CADA VEZ MAIS ACEITAÇÃO ENTRE OS LEITORES. PARA ESTA EDIÇÃO CONVIDAMOS O DESENHISTA **ARTHUR GARCIA**, UM DOS NOSSOS MELHORES ARTISTAS. ELE "EMPRESTA" SEU TALENTO PARA ENSINAR COM SIMPLICIDADE E DIDÁTICA A TÉCNICA BÁSICA PARA DESENHAR FIGURAS DO UNIVERSO DA ILUSTRAÇÃO INFANTIL: PERSONAGENS QUE REPRESENTAM CRIANÇAS E ADULTOS, ASSIM COMO OS CENÁRIOS EM QUE SÃO INSERIDOS. CADA DETALHE DO DESENHO NO ESTILO INFANTIL NÃO SERÁ MAIS SEGREDO PRA VOCÊ. "COMO DESENHAR ILUSTRAÇÕES INFANTIS", O 9º VOLUME DO **CURSO BÁSICO DE DESENHO**, COMO OS DEMAIS VOLUMES DA SÉRIE, É INDICADO PARA PESSOAS QUE ESTÃO SE INICIANDO NA ARTE DE DESENHAR E PARA DESENHISTAS QUE DESEJAM APRIMORAR SUA TÉCNICA. ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO!

INTRODUÇÃO

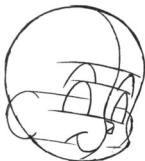
MUITOS INICIANTES SE DEPARAM FREQÜENTEMENTE COM UMA GRANDE DÚVIDA: POR ONDE COMEÇAR UMA ILUSTRAÇÃO? ERRONEAMENTE, VÁRIOS DELES TENDEM A INICIÁ-LA POR AQUILO QUE MAIS GOSTAM OU TÊM FACILIDADE PARA DESENHAR.

SEM QUERER CRIAR DOGMAS, UMA ILUSTRAÇÃO É COMO UM EDIFÍCIO, VOCÊ COMEÇA PELO ESQUELETO E VAI CONSTRUINDO SOBRE ELE.

TENDO VISUALIZADO E DIAGRAMADO A CENA NO PAPEL, CONSTRUINDO-SE ASSIM O ESQUELETO, COMEÇA-SE O PROCESSO DE DEFINIÇÃO.

A PARTIR DO CONHECIMENTO DE VOLUMES, FORMAS E PERSPECTIVA, DETALHAM-SE OS PERSONAGENS E O CENÁRIO, ATÉ ALCANÇAR-SE UM LÁPIS ACABADO.

CADA ITEM DEVERÁ SER CORRETAMENTE DESENHADO. UM HOMEM IDOSO TERÁ POSTURA E DETALHES DIFERENTES DOS DE UM MENINO, O QUE EXIGIRÁ CONHECIMENTO E TREINO.

É ESTE CONHECIMENTO, SOBRE COMO CONSTRUIR TANTO UMA CRIANÇA OU UM LIVRO QUANTO UMA PORTA, QUE TRAZEMOS ATÉ VOCÊS.

SEJAM BEM-VINDOS!

MÓDULO 1

PERSONAGENS INFANTIS

A CABEÇA

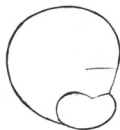
COMECE COM UMA FORMA ARREDONDADO ASSEMELHADA A UM FEIJÃO. DESENHE A LINHA DO NARIZ NA PARTE INFERIOR DA CABEÇA (CERCA DE 1/3) E A LINHA QUE DIVIDIRÁ A CABEÇA VERTICALMENTE EM DUAS PARTES.

POSICIONE OS OLHOS SOBRE A LINHA DO NARIZ E ACRESCENTE AS SOBRANCELHAS, A BOCA E AS ORELHAS DE ACORDO COM A PERSPECTIVA.

FINALIZE COLOCANDO O CABELO, AS MENINAS DOS OLHOS E OUTROS DETALHES.

APAGUE AS LINHAS GUIAS (AQUELAS QUE SOMENTE SERVEM PARA AUXILIAR A CONSTRUÇÃO).

VIRANDO A CABEÇA

AQUI VEMOS COMO DESENHAR UMA CABEÇA DE VÁRIOS LADOS. NOTE COMO AS FORMAS INICIAIS SÃO SEMELHANTES. É IMPORTANTE TER CUIDADO PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DOS VOLUMES E DAS PROPORÇÕES. AGORA, FAÇA O MESMO COM AS CABEÇAS DESENHADAS NA PÁGINA ANTERIOR.

EXPRESSÕES FACIAIS

A PERSONAGEM, COMO UM ATOR, DEVE SER CAPAZ DE DEMONSTRAR AS SUAS EMOÇÕES. ESTUDE AS EXPRESSÕES ABAIXO, CRIE OUTRAS E TREINE-AS COM AS PERSONAGENS DAS PÁGINAS ANTERIORES.

CANSADO

ASSUSTADO

DESRESPEITOSO

RAIVOSO

CHORANDO

ZANGADO

TRISTE

PISCANDO

DICAS ESPECIAIS 1

OLHO

DENTRO DOS ESTILOS DE DESENHO AQUI MOSTRADOS É IMPORTANTE LEMBRAR QUE O GLOBO OCULAR É EXATAMENTE ISTO: UM GLOBO.

PARA CONSEGUIR UMA MAIOR SENSAÇÃO DE VOLUME, CRIE UM DESENCONTRO ENTRE A LINHA DA PÁLPEBRA E O RESTANTE DO OLHO, E REALCE A CURVATURA DOS CÍLIOS.

BOCA

A PRINCIPAL DIFERENÇA ENTRE UM ESTILO MAIS TRADICIONAL E OUTRO INFLUENCIADO POR MANGÁ, É QUE NO TRADICIONAL A BOCA É CENTRALIZADA, ENQUANTO QUE NO MANGÁ A BOCA É DESENHADA A PARTIR DO CENTRO EM DIREÇÃO À ORELHA.

MANGÁ

EVITE, NO CASO DA BOCA TRADICIONAL, O EFEITO BOCA DE SAPO, SEGUINDO O EXEMPLO ABAIXO.

SIM

NÃO

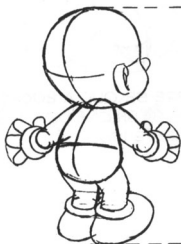
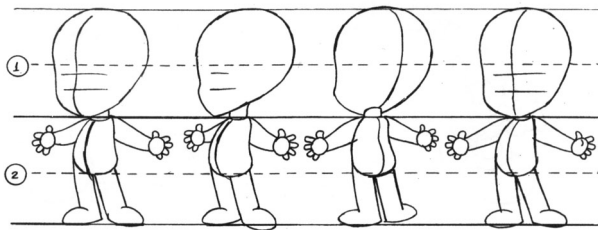
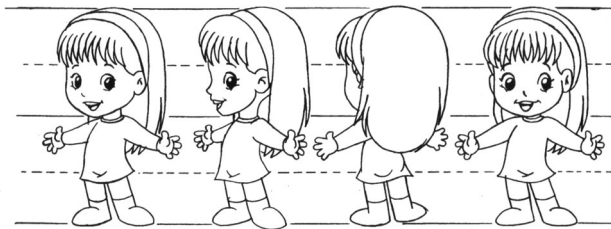
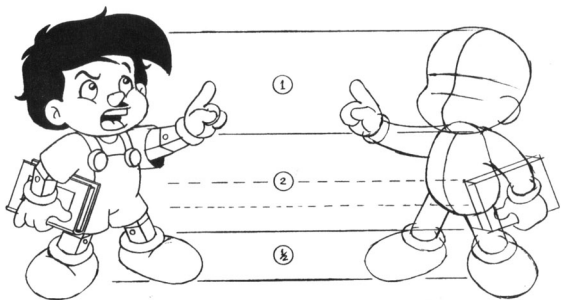
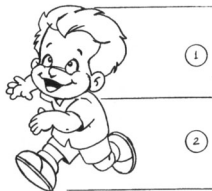
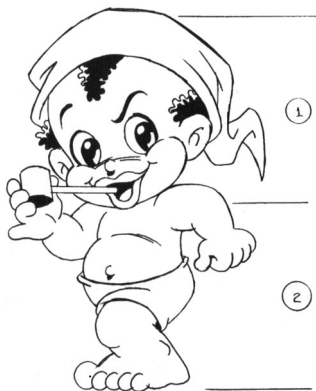
LEMBRE-SE QUE A BOCHECHA É UMA MASSA ÚNICA E DEVE PARECER EXATAMENTE ISSO.

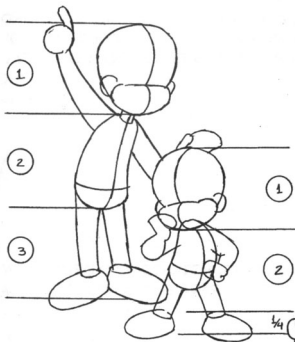
SIM

NÃO

CONSTRUINDO O CORPO

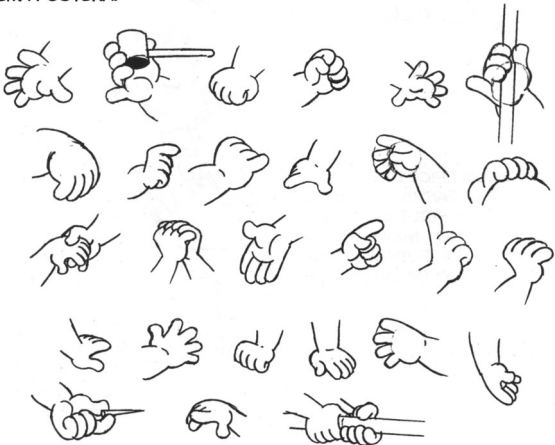
AGORA QUE JÁ EXERCITAMOS COMO DESENHAR A CABEÇA, PASSEMOS AO CORPO DO PERSONAGEM. A ESTRUTURA BÁSICA MAIS USADA PARA O CORPO OBEDECE A UM FORMATO SEMELHANTE A UMA PÊRA. OS BRAÇOS E PERNAS SÃO CONSTRUÍDOS A PARTIR DE CILINDROS E OS PÉS A PARTIR DE OVAIS.

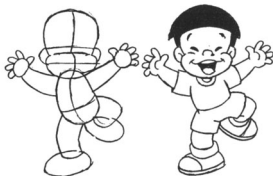
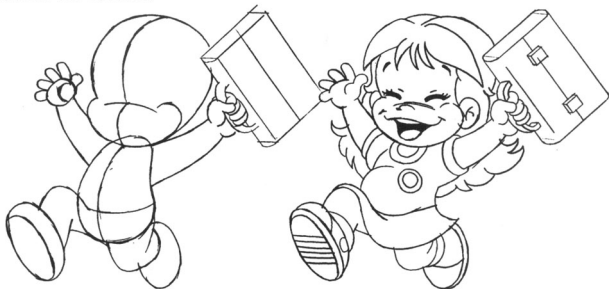
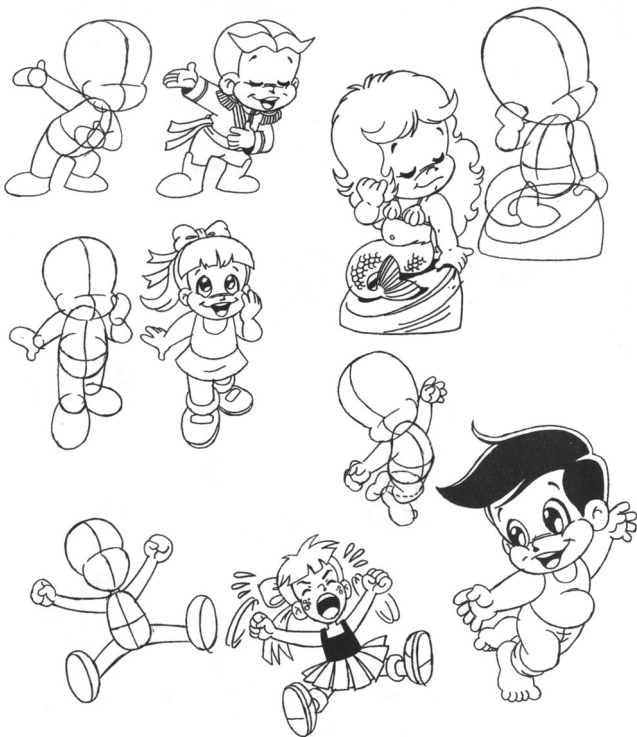
MESMO EM UM PERSONAGEM COMO PINÓQUIO, ONDE OS BRAÇOS E PERNAS SÃO PEDAÇOS RETANGULARES DE MADEIRA, PODEMOS INICIAR O ESBOÇO A PARTIR DE CILINDROS.

PROPORÇÕES

PARA CONSEGUIRMOS MANTER AS PROPORÇÕES CORRETAS QUANDO DA REPETIÇÃO DO DESENHO DE UM PERSONAGEM, COSTUMA-SE RECORRER AO MÉTODO DE MEDI-LO USANDO COMO UNIDADE O TAMANHO DA CABEÇA, CONFORME O MODELO ACIMA DEMONSTRA.

A PROPORÇÃO MAIS COMUM NO DESENHO DE PERSONAGEM INFANTIL É A DE DUAS CABEÇAS E MEIA MAS PODE VARIAR DEPENDENDO DA IDADE DO PERSONAGEM A SER RETRATADO. QUANTO MENOR A ALTURA, MENOR SERÁ A IDADE, POIS AS PROPORÇÕES SE APROXIMARÃO MAIS DAS DE UM BEBÊ.

OUTROS RECURSOS QUE AUXILIARÃO NO REJUVENESCIMENTO DO PERSONAGEM SÃO FAZÊ-LO GORDINHO COM TODAS AS DOBRINHAS CARACTERÍSTICAS, SEM PESCOÇO, COM BOCHECHAS PRONUNCIADAS, COM DEDOS PEQUENOS E ARREDONDADOS, BARRIGUINHA PROEMINENTE, OLHOS MAIS SEPARADOS E TESTA ALTA.

VARIAÇÕES DE FAIXA ETÁRIA

AQUI TEMOS UM TÍPICO EXEMPLO DE DUAS FIGURAS INFANTIS CRIADAS A PARTIR DA MESMA ESTRUTURA EM QUE A DIFERENÇA NO NÚMERO DE CABEÇAS EM QUE FORAM CONSTRUÍDAS, REALÇA A DIFERENÇA DE IDADE.

MÃOS

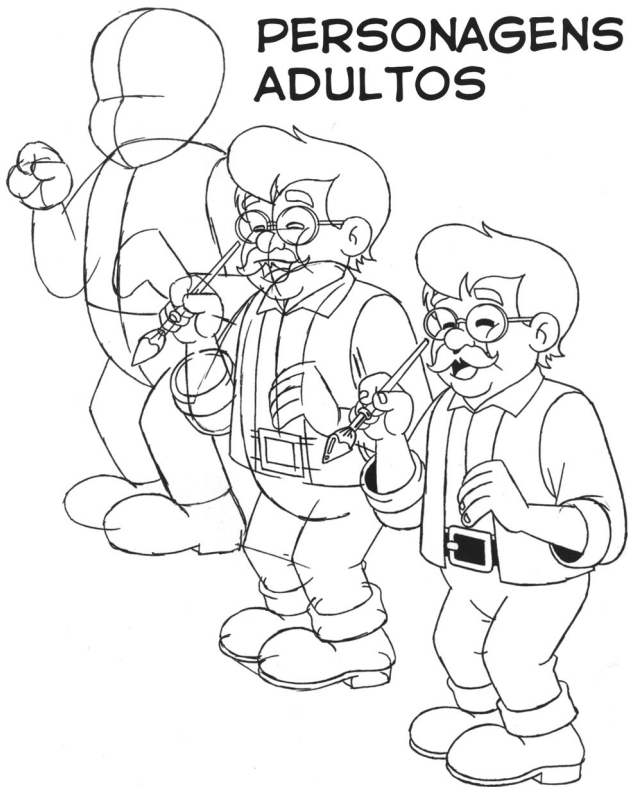
PARA DESENHAR UMA MÃO, COMECE COM UM CÍRCULO, ACRESCENTANDO POSTERIORMENTE OS DEDOS NA FORMA DE UMA MASSA COMPACTA QUE DEPOIS SERÁ SUBDIVIDIDA, OU UM A UM, DEPENDENDO COMO ELES ESTIVEREM POSICIONADOS.

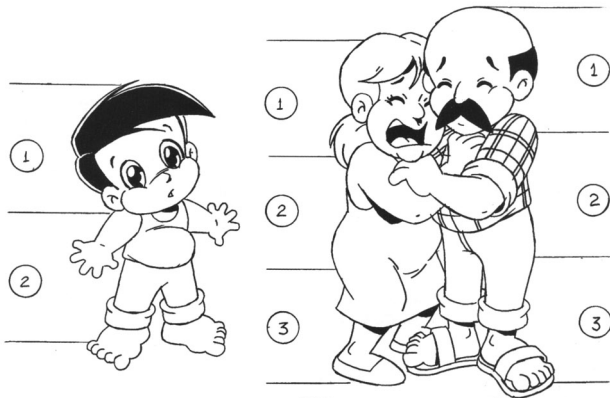
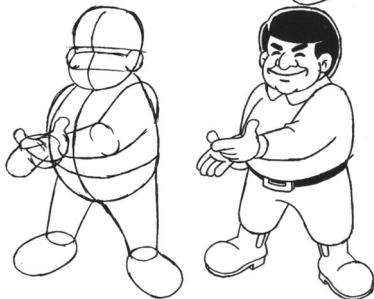
ABAIXO FORAM DESENHADAS ALGUMAS MÃOS. NOTE COMO O DEDO MÍNIMO OU O INDICADOR SE DESTACAM DOS OUTROS PARA SUAVIZAR OU REALÇAR UMA POSTURA.

FIGURAS EM MOVIMENTO

A PARTIR DAS NOÇÕES DE CONSTRUÇÃO ESTUDADAS ATÉ AGORA, CRIE FIGURAS EM MOVIMENTO COMO NOS EXEMPLOS ABAIXO. EXISTEM POSES QUE SÃO CLÁSSICAS E RETRATAM FACILMENTE CERTAS ATITUDES, EM OUTROS CASOS, UM ESTUDO LEVARÁ A POSES MAIS SUTIS. TREINE EM AMBOS OS CASOS.

LEMBRE-SE TAMBÉM DAS DIFERENÇAS DE ATITUDE ENTRE MENINOS E MENINAS, BEM COMO DOS PERSONAGENS DE DIFERENTES TEMPERAMENTOS (TÍMIDOS, AGUERRIDOS, MEDROSOS ETC.).

DICAS ESPECIAIS 2

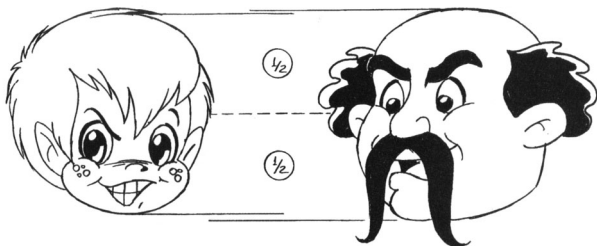
DOMINADAS AS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO ENSINADAS ATÉ AQUI, TENTE VARIAR SOBRE A MESMA ESTRUTURA E PERCEBA COMO UMA LEVE MUDANÇA NOS CABELOS E/OU NAS ROUPAS PODEM LEVAR À CRIAÇÃO DE MÚLTIPLAS PERSONAGENS. ACRESCENTE ALGUMAS CARACTERÍSTICAS ÉTNICAS E O CÉU É O LIMITE.

MÓDULO 2

PERSONAGENS ADULTOS

PROPORÇÕES

COMO NA VIDA REAL, OS PERSONAGENS ADULTOS DEVERÃO SER MAIS ALTOS DO QUE OS INFANTIS. ABAIXO DAMOS UM EXEMPLO ONDE A CRIANÇA FOI RETRATADA COM DUAS CABEÇAS DE ALTURA E O CASAL DE PAIS COM TRÊS CABEÇAS DE ALTURA.

A ESTRUTURA PARA A CONSTRUÇÃO DOS PERSONAGENS ADULTOS É SEMELHANTE À ESTRUTURA DAS INFANTIS, DIFERINDO NAS MEDIDAS.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

ENQUANTO O POSICIONAMENTO DOS OLHOS NA CABEÇA INFANTIL FICA NA METADE INFERIOR DA MESMA...

... NA CABEÇA ADULTA O POSICIONAMENTO DOS OLHOS FICA NA METADE SUPERIOR.

MÃOS

OUTRA DIFERENÇA ENTRE ADULTOS E CRIANÇAS ESTÁ NAS MÃOS COM DEDOS MAIS ALONGADOS E, EM ALGUNS CASOS, COM UNHAS E JUNTAS MARCADAS.

MÃOS INFANTIS

MÃOS ADULTAS

CRIANDO TIPOS

AQUI DAMOS ALGUNS EXEMPLOS DE TIPOS CRIADOS A PARTIR DOS NOSSOS ESTUDOS ANTERIORES; O QUE OS CARACTERIZAM SÃO O BIOTIPO E AS CARACTERÍSTICAS FACIAIS EXAGERADAS.

PROCURE DESENHAR TIPOS QUE CONTRASTEM ENTRE SI (MAGRO X GORDO, ALTO X BAIXO) CRIANDO ASSIM RITMO E VARIEDADE NAS SUAS ILUSTRAÇÕES.

NOTE TAMBÉM A UTILIZAÇÃO DE PROPORÇÕES INFANTIS EM ROSTOS ADULTOS PARA REALÇAR UM AR DÓCIL E ANGELICAL.

DICAS ESPECIAIS 3

VOCÊ PODE OPTAR POR DOIS MÉTODOS PARA FINALIZAR O SEU DESENHO:

1) ESBOÇAR COM UM LÁPIS H (DURO E CLARO)
– ALIVIAR OS TRAÇOS COM UMA BORRACHA
– FINALIZAR O ESBOÇO COM UM LÁPIS 2B (MACIO E ESCURO)

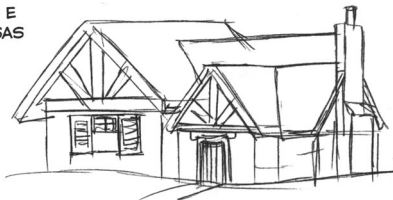
2) ESBOÇAR LIVREMENTE COM O LÁPIS DE SUA PREFERÊNCIA
– PASSAR O ESBOÇO A LIMPO USANDO UMA MESA DE LUZ

EM AMBOS OS CASOS TOME CUIDADO COM A DEFINIÇÃO NO DESENHO FINAL E EVITE...

MÓDULO 3
CENÁRIOS

CONSTRUINDO UMA CASA

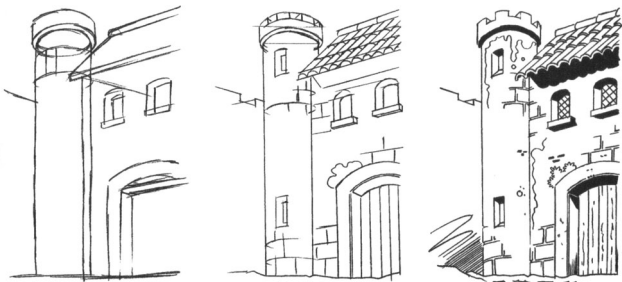
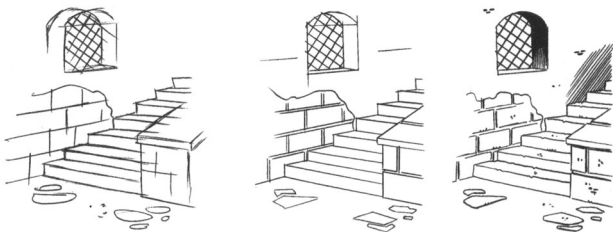
OS CENÁRIOS, ASSIM COMO AS FIGURAS HUMANAS, DEVEM SER CONSTRUÍDAS PASSO A PASSO.

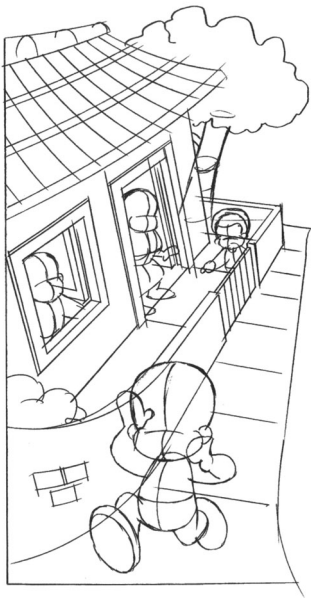
TOMEMOS COMO EXEMPLO UMA CASA. A MÃO LIVRE (SEM RÉGUA OU ESQUADROS), FAÇA O TRAÇADO BÁSICO, LEVANDO EM CONTA A PERSPECTIVA. RETÂNGULOS, TRIÂNGULOS E CÍRCULOS SERÃO AS NOSSAS FERRAMENTAS.

NO SEGUNDO PASSO, CORRIJA O DESENHO DA CASA, COLOCANDO-A NO PRUMO, COM UMA RÉGUA E UM ESQUADRO.

POR ÚLTIMO, USANDO RÉGUA APENAS PARA OS TRAÇOS QUE PRECISAM SER RETOS, EVITANDO ASSIM O ARTIFICIALISMO, FINALIZE O SEU DESENHO COM OS DETALHES, TEXTURAS E SOMBRAS QUE O ENRIQUECERÃO.

OS BLOCOS DE CONSTRUÇÃO

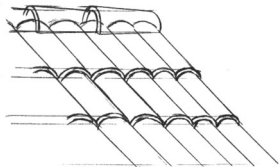
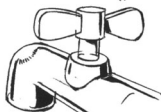
QUANDO DIZEMOS QUE A CONSTRUÇÃO DE CASAS, EDIFÍCIOS E SIMILARES, PODE SER FEITA A PARTIR DAS FORMAS GEOMÉTRICAS MAIS BÁSICAS, NÃO ESTAMOS BRINCANDO.

VEJA O CASTELO ABAIXO SURGIR PASSO A PASSO A PARTIR DE UM CILINDRO E ALGUNS RETÂNGULOS.

AQUI, UMA ESCADA É CONSTRUÍDA A PARTIR DE RETÂNGULOS E QUADRADOS. NOTE COMO O DESENHO FINAL É FEITO QUASE SEM AUXÍLIO DA RÉGUA PARA DAR UM AR DESGASTADO AO CENÁRIO.

PERSPECTIVA FALSEADA

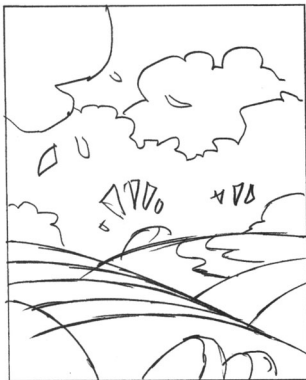
NO DESENHO INFANTIL, NEM SEMPRE OBEDECE-SE A UMA PERSPECTIVA REAL, COMO MOSTRA O EXEMPLO ABAIXO. ACONSELHA-SE NO ENTANTO, O ESTUDO PROFUNDO DA PERSPECTIVA CLÁSSICA ANTES QUE O INICIANTE SE AVENTURE A OUTROS VÔOS.

ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS

ALGUMAS PESSOAS ACREDITAM QUE POR ESTAREM DESENHANDO PERSONAGENS INFANTIS, NÃO NECESSITAM CONSTRUIR CORRETAMENTE OS DETALHES QUE OS CERCAM. ISTO É UM ERRO.

UM DOS ERROS MAIS COMUNS SÃO PORTAS SEM MAÇANETAS OU DOBRADIÇAS. DEPENDENDO DO TAMANHO DO DESENHO, SIMPLIFICAR NÃO É OMITIR.

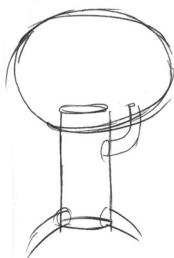
TELHAS TAMBÉM DEVEM SE ENCAIXAR CORRETAMENTE.

POR FIM, MESMO UM FOGÃO OU TORNEIRA DEVEM "FUNCIONAR".

E NOTE, TUDO É CONSTRUÍDO A PARTIR DE SIMPLES FORMAS GEOMÉTRICAS.

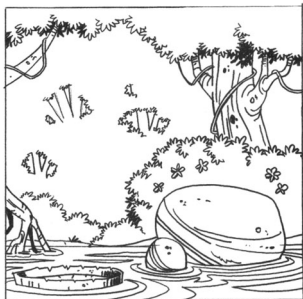
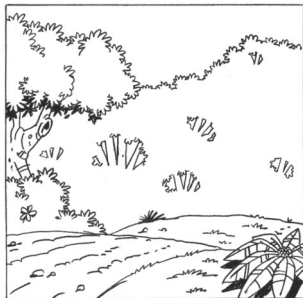
MATAS E FLORESTAS

AQUI TEMOS UM EXEMPLO DE COMO DESENHAR UM CENÁRIO CAMPESTRE. NOTE OS VÁRIOS PLANOS DE COLINAS ONDULANTES, PEDRAS E MOITAS QUE CRIAM O EFEITO DE PROFUNDIDADE.

AO COMPOR OS VÁRIOS PLANOS DO SEU CENÁRIO, VARIE MATAS E TERRA. ALÉM DE APRESENTAR TEXTURAS DIFERENCIADAS, QUANDO FOR COLORIDA, A ILUSTRAÇÃO FICARÁ MAIS INTERESSANTE.

QUANDO DESENHAR FOLHAGENS, VARIE OS RAMOS PARA EVITAR QUE ELES FIQUEM ARTIFICIAIS.

PESQUISANDO A VARIEDADE

UMA ÁRVORE PODE SER DESENHADA A PARTIR DE UM CILINDRO E UM OVAL.

E UMA PEDRA PODE SURGIR FACILMENTE A PARTIR DE OUTRO OVAL. MAS LEMBRE-SE...

... MESMO UM CENÁRIO DE MATA PODE APRESENTAR VARIEDADE.

NESTES DESENHOS, VEMOS COMO PODEMOS DIVERSIFICAR: NO PRIMEIRO EXEMPLO, TEMOS UMA VEGETAÇÃO ABERTA E NO SEGUNDO UMA FLORESTA DENSA E FECHADA, ONDE O CÉU NÃO É VISTO.

A RESPOSTA PARA ALCANÇAR ESTA VARIEDADE É UMA SÓ...

PESQUISE ANTES DE DESENHAR!

FINALIZANDO

PROCURAMOS APRESENTAR AQUI OS PRINCIPAIS ESQUEMAS QUE VOCÊ IRÁ NECESSITAR PARA A CONSTRUÇÃO DE SEUS PERSONAGENS E CENÁRIOS, MAS LONGE DE SEREM O FIM, ESTES PEQUENOS RUDIMENTOS DEVEM SIGNIFICAR APENAS O INÍCIO DE UMA CAMINHADA. DESENHAR NÃO É ALGO QUE SE CONSIGA DE UMA HORA PARA OUTRA – DEPENDE DE VOCÊ COLOCAR EM PRÁTICA O QUE LHE FOI ENSINADO E TREINAR MUITO. ASSIM, MÃOS À OBRA. PEGUE LÁPIS E PAPEL E COMECE A RABISCAR. TODOS OS GRANDES DESENHISTAS SEGUIRAM ESTE CAMINHO E VOCÊ JÁ ESTÁ NELE.